鍾馗嫁妹

ZHONG KUI JIA MEI

泥人張作品

數字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

天津市艺术博物館藏品
天津市美术出版社出版

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

939
315

談泥塑"鐘馗嫁妹"的艺术特点

張映雪

泥人張第二代張兆荣字玉亭(一八六三——一九五四)是个有才能的为泥塑艺术劳动一生的民間艺术家。他的遺作"钟馗嫁妹"从艺术成就来讲,是他生平很重要的,有代表性的作品。

"钟馗嫁妹",源出于明代汪云程所編的"逸史搜奇",后来被人改成剧本,用昆曲,京剧等形式上演。故事是这样的:相傳唐代有一个白面书生,与同乡杜平秀才去长安应考,途中誤入鬼窟,被鬼魔百般戏弄,弄成黑丑难看的模样,因此,唐皇不准他投考。他怀才不遇,憤怒羞愧之下就自杀了。杜平为他抱屈,上书唐皇,唐皇就封钟馗为終南山进士,看守皇宮后門为驅邪鎮祟之神。钟馗为了感激杜平,就送妹和杜平成亲。

"钟馗嫁妹"原故事的主要思想,是叫人知恩报德。封建社会的社会教育,是要培养封建的道德观念,宣傳因果报应,目的是要人虔誠恭順。但是,張玉亭的泥塑"钟馗嫁妹"的思想就和这种道德观念完全不同了。无論情节、人物的安排、处理,都作了創造性的发揮。从主題思想上看,他不是宣傳那些神怪离奇的故事和因果报应的封建思想;而是在某种程度上反映了一个历史时期的社会問題。当然,这个主題思想的形成过程,也反映了張玉亭对当时社会的认識和感受。

泥塑"钟馗嫁妹"是一套构图复杂,人物繁多的群象。除原故事的小鬼及钟馗兄妹外,他又創造性的增加了仪仗队廿二名。泥塑"钟馗嫁妹"的主題思想也是集中地表現在这些人物上。这些人物不是唐代的鬼魅,而是生活在三十多年前社会上的一群活鬼。从作品中我們可以看出这些群鬼的面貌,有:吸毒的大烟鬼,依靠别人而自已不劳动的懶鬼,滿臉横肉仗势欺人的凶鬼,爱財如命的貪財鬼,包攬訴訟顛倒黑白的刀笔鬼,吹牛拍馬搖尾乞怜的落魄鬼,貪色鬼,吃人鬼等等。張玉亭塑造这些人物是为了尖銳地諷刺那些恶人恶事,生动地咒駡当时社会的罪恶。这些人,是通过"钟馗嫁妹"这个故事加以表現和揭露的。

泥塑"钟馗嫁妹"是張玉亭約六十一岁时的作品,那时恰是第二次直奉战爭,北洋軍閥混战,給人民带来了极大的災禍的时期。特别在天津,軍閥到处抓兵、搶劫,老百姓家家关門閉戶,商店停业,乞丐成群,病臥街头的人、餓死的尸首到处皆是。官府賄賂成风,欺压詐騙的事件更是层出

716072

不穷。因此，人民群众痛恨当时社会，痛恨軍閥及軍閥之間的战爭。

張玉亭生活在那样罪恶，腐朽的社会，引起他强烈的反映也是很自然的。他当时无法再做泥人謀生，因此关門在家，把他看到的具有特征的事物，概括到他的作品中，也就是把他看到的实际生活加以塑造。

泥塑“钟馗嫁妹”在艺术上的主要成就和特色，是具有鮮明的艺术形象和对其所描写的事物有强烈的爱憎。从創作角度来看，首先使人感到“钟馗嫁妹”中的人物形象是那样丰富，而不是千篇一律的单調的記录式的表現，更不是依靠什么注解或符号来說明；完全是形象地、非常含蓄而有节奏地、有血有肉地把每个人物塑造得栩栩如生。象衙役那种为虎作伥、阴毒奸刁的表情，横眉斜嘴的野蛮举动……把这类凶恶人物表現的活灵活現。两个喝道者，其中一个杀气凌人，粗野无知，而另一个是輕薄傲慢，恶习成性，在性格上都作了很好的对照。执举人牌和执回避牌者，前者奇长的臉，目光阴暗，表現了他专以顚倒黑白为能事的隐藏在內心的凶狠和毒辣，而后者那种垂死阶級所带来的毫无希望、无可奈何的表情阴暗，懦弱，胆怯的性格，都塑造的很突出。这都說明張玉亭有概括形象的本領，有創造。也說明他不仅了解当时的生活，而且能融化生活中有益于創作的东西。

从泥塑“钟馗嫁妹”中，也可看出張玉亭在艺术上的另一个特色，那就是在表現方法上的那种高度純熟和洗炼的技巧。他对泥土能运用自如，泥土在他手中变成了有生命的东西；他有深厚的写实基础，塑造人物虽然只抓紧几个“面”，但表現的东西却很多；他不是沉醉在瑣屑的細节里，而是有重点地刻划他要刻划的部分。这样不仅使人感觉有力，而且被表現的东西更加显明突出，耐人寻味。这样的特点在他反映劳动人民現实生活(如三百六十行等)的作品中，也可明显的看出。这种概括地表現，人物性格及精神状态的刻划，沒有高度的艺术修养是办不到的。在用色上也有他独到之处，大部分人物只以紅藍为主，却不感到单調或枯燥，相反的，倒觉得朴素，很自然的会使观者把精力集中在每个人物的面部表情和动态上。至于构图的完整，开头和結尾的处理都是非常微妙的，是根据主題的要求加以安排的。人物之間的关系和变化，也是經过作者深思熟虑的。

張玉亭一生曾創作了許多好作品，但象“钟馗嫁妹”这样有重大意义的作品，还是很少見的。当然，并不是說它无絲毫缺陷可言了；而是他在艺术上的高度成就，是值得我們珍貴的。

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

北京圖書館藏

全景

716072

館藏

伞扇旗执事　　高 31 公分

- 716072

北京圖書館藏

提 灯　　高28公分

716072

北京圖書館藏

衙　役　　　　高 32.5 公分　　　　- 716072

北京圖書館藏

喝　道　　高 37 公分

716072

开　道　　　　高 32 公分

天津市艺术博物館藏

716072

北京圖書館藏

钟　馗　高 59 公分　寬 66 公分

- 716072

北京圖書館藏

书 童　　高 28 公分

716072

北京圖書館藏

执 事　　　高 33 公分

716072

北京圖書館藏

拉 摹 长 82 公分 高 49 公分

716072

939
315

3 0474 3996 7

9
5

天津美术出版社出版 河北省新华书店发行 中华书局上海印刷厂制版、印刷
1959年9月第一版1959年9月第一次印刷 0001—2900 统一书号：8073·2056 定价：0.50 元